

УДК 373.2
ББК 74.100.5

DOI: 10.31862/1819-463X-2020-6-221-226

РАЗВИТИЕ ОСНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВ

О. П. Радынова

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования основ художественной культуры у детей дошкольного возраста средствами интеграции искусств. Опираясь на многолетний методический и практический опыт, автор показывает, что формирование этого личностного качества у детей зависит, прежде всего, от содержания образования – накопления опыта восприятия и положительной эмоциональной оценки детьми художественных ценностей, доступных возрасту. Автор выделяет музыкальное искусство как наиболее эмоциональное для объединения разных видов искусства, показывает его возможности на примере опубликованных альбомов «Слушаем музыку и рисуем», вышедших в свет в издательстве «Русское слово» для четырех возрастных групп детей, сопровождающихся четырьмя CD-дисками. На CD-дисках записаны фрагменты музыкальных произведений, передающих сходное эмоциональное содержание с репродукцией картины знаменитого художника, представленной в альбоме, и стихотворением поэта, выполняющих роль ценностных эталонов для ребенка в творческих поисках создания им собственного рисунка.

Ключевые слова: художественная культура, интеграция искусств, ценностные эталоны, эмоциональная оценка, эмоционально-оценочное отношение, творчество.

DEVELOPMENT OF THE BASICS OF ART CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF INTEGRATING ART

O. P. Radynova

Abstract. The article deals with the problem of forming the basics of artistic culture in preschool children by means of arts integration. Based on many years of methodological and practical experience, the author shows that the formation of this personal quality in children depends primarily on the content of education, accumulation of experience of perception and positive emotional evaluation of artistic values by children that is accessible

© Радынова О. П., 2020

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

to their age. The author singles out musical art as the most emotional one for combining different types of art and shows its possibilities on the example of the published albums „We listen to music and draw”, published by the publishing house „Russian word” for four age groups of children, accompanied by four CD discs. The CDs contain fragments of musical works that convey similar emotional content to a reproduction of a famous artist’s painting featured in the album and a poet’s poem, acting as value standards for children in their artistic quest to create their own drawings.

Keywords: *art culture, integration of arts, value standards, emotional assessment, emotional-evaluative attitude, creativity.*

Сглубокой древности человек творил, создавая произведения искусства.

Наскальная живопись, древние песнопения, сказания, былины дошли до нас как свидетельство того, что человеку нужна красота.

Чувство прекрасного, основы художественной культуры воспитываются у ребенка с раннего детства, в огромной степени – средствами искусства.

Крупный отечественный ученый, психолог Л. С. Выготский в своих трудах рассматривал «вопрос о практическом жизненном действии искусства», подчеркивая, что искусство с самых древних времен рассматривается как часть и средство воспитания, «организация нашего поведения на будущее, установка вперед» [1, с. 313–314]. Л. С. Выготский утверждал, что восприятие художественных произведений способствуют личностному развитию ребенка – формированию эмпатии, мышления и речи, воображения и творчества, его культурно-становлению.

Разные виды искусства обладают своими средствами выражения содержания, своими возможностями личностного развития ребенка.

В музыке – это звуки, мелодии, гармонии, по-разному выражающие смену образов, настроений. Л. С. Выготский, подчеркивая силу влияния музыки на развитие эмоциональной сферы ребенка, писал, что «расширение и углубление чувства, творческая его перестройка и составляет психологическую основу искусства музыки» [2, с. 15].

Известный отечественный психолог – Б. М. Теплов отмечал, что музыка может изображать природные явления, конкретные образы действительности, но при этом она всегда выражает «чувства, эмоции, настроения», что и является ее содержанием [3, с. 6]. Отталкиваясь от этого положения, ученый исследовал проявления у детей музыкальных способностей и назвал центром музыкальности эмоциональную отзывчивость на музыку. Если музыка произвела на ребенка впечатление, он эмоционально реагирует на нее (проявляет внимание, сосредотачивается или, наоборот, «содействует» ритм музыки, произвольно двигается, наблюдаютя едва заметные движения мелкой моторики или реальные движения) [3, с. 216–217].

Крупный отечественный философ, культуролог М. С. Каган писал, что для «присвоения» культурных ценностей необходимо, чтобы познавательная деятельность человека была связана с ценностно-ориентационной и творческой. Кроме того, она предполагает общение: с создателем этих ценностей – композитором, художником, поэтом (иллюзорно-художественное общение), а также реальное общение с взрослым – педагогом, способным увлечь ребенка своим отношением к искусству [4, с. 660–675].

Эти условия крайне важны и постоянно актуальны для теории и практики эстетического воспитания детей дошкольного возраста, так как обосновывают необходимость тщательного *отбора содержания образования*, под которым понимается не «набор навыков и умений», а доступный

возрасту детей репертуар – произведения искусства, ценности художественной культуры. Накопление опыта их восприятия и эмоциональной отзывчивости вызывает у ребенка желание выразить свое отношение в самостоятельных творческих проявлениях.

Это важнейшее положение ученого, к сожалению, далеко не всегда соответствует программам обучения и развития детей и уровню художественной культуры педагога.

Ведь педагог, не любящий музыку, изобразительное искусство, поэзию, не только не добьется успеха в формировании личностной культуры ребенка, но и нанесет непоправимый вред, обедняя возможности его развития в сензитивный период дошкольного детства.

Анализ философских, культурологических, психологических, искусствоведческих, педагогических исследований (М. С. Каган, Л. С. Выготский, Н. А. Ветлугина, Е. В. Назайкинский, Б. М. Теплов) позволяет выделить в качестве механизмов формирования основ художественной культуры, в их тесных взаимосвязях, следующие компоненты:

- накопление опыта восприятия ценности культуры;
- положительная эмоциональная оценка, эмоциональная отзывчивость;
- осознание своих впечатлений, проявление эмоционально-оценочного, ценностного отношения;
- проявление творческой активности, творческого воображения в различных видах художественной деятельности.

Если ребенок сопереживает произведению искусства, он способен выразить свои впечатления в слове, творческой музыкальной, художественной деятельности, накапливает опыт эмоциональной отзывчивости к прекрасному, делая его своим культурным достоянием.

Повторяющиеся эмоциональные реакции на музыку и их осознание способствуют проявлениям стойкого интереса, рождению эстетического отношения, свидетельствующих о развитии основ музыкальной культуры. Если ребенок с интересом рассматривает картины, у него накапливается опыт вос-

приятия живописи, появляются, прежде всего, эмоциональные оценки, которые постепенно осмысливаются как положительное эмоционально-оценочное отношение к искусству живописи – потребность в рисовании, творческие самостоятельные проявления, что свидетельствует о формировании основ художественной культуры.

Автором этой статьи было проведено экспериментальное исследование, в котором апробировалась разработанная методика развития музыкального восприятия детей 6–7 лет посредством характеристик смены настроений в произведении с помощью образной речи, «словаря эмоций». В процессе исследования была выявлена крайняя бедность у детей 6–7 лет «словаря эмоций» при характеристике музыкальных образов.

Дети, в своем большинстве, определяли характер музыки как «веселый» или «грустный». Эти данные согласуются с исследованиями развития речи у детей дошкольного возраста, преобладании существительных и глаголов и малого количества слов-качеств, прилагательных (2% от общего количества слов).

Для формирования у детей «словаря эмоций» и развития музыкального восприятия применялись методы контрастных сопоставлений фрагментов музыкальных произведений классики разных эпох, разъяснение новых слов-образов на примерах из жизни детей и метод творческих уподоблений характеру музыки (словесное, моторно-двигательное, темброво-инструментальное, вокальное, интонационное, тактильное), чтобы побуждать детей к выражению своих впечатлений [5].

Применялось и полихудожественное уподобление, с ведущей ролью музыки. Дети рисовали музыкальные образы, играли в музыкальные игры-сказки, озвученные музыкальными образами, близкими по характеру персонажам сказки, применялась музыкально-театрализованная деятельность на праздничных утренниках.

Постепенно дети стали переносить опыт восприятия музыки на жизненные ситуации, расширились их представления о чувствах

человека, существующих в реальной жизни, пополнился «словарь эмоций», появился стойкий интерес к музыке. При подготовке к утренникам дети рисовали элементы декораций, костюмов, выразительно произносили реплики своих героев в музыкальных играх-сказках.

Именно музыка, в силу специфики своего эмоционального содержания, стала стержнем музыкально-художественной деятельности, интеграции искусств, в разных формах организации – на занятиях, познавательных развлечениях, праздничных утренниках.

Л. С. Выготский писал, что «искусство есть работа мысли, но совершенно особого эмоционального мышления» [1, с. 61].

Ученый подчеркивал важнейшую закономерность – влияния эмоционального фактора на комбинирующую фантазию, которую психологи называют законом общего эмоционального знака. «Сущность этого закона сводится к тому, что впечатления или образы, имеющие общий эмоциональный знак, т. е. производящие на нас сходное эмоциональное воздействие, имеют тенденцию объединяться между собой» [2, с. 13]. Этот закон имеет прямое отношение к возможности интеграции искусств на основе близости эмоционального содержания.

В поэзии, в поэтической речи содержание передается в большой степени интонацией, как и в музыке, несущей смысл через эмоцию, передачу смены настроений. Восприятие этих видов искусств осуществляется ребенком-дошкольником на слух. При этом в воображении могут рождаться и конкретные зрительные образы.

Как показывает анализ практики, при чтении стихов под музыку, выражающую сходные чувства, художественные впечатления детей и взрослых от такой интеграции во много раз усиливаются.

Выразительные средства живописи – цвет, композиция – создают зрительные образы, более конкретные по содержанию, и ребенок далеко не всегда соотносит их с настроениями, выраженными в картине.

Если при восприятии картины детям дать послушать музыкальное произведение, эмоционально созвучное ей, содержание

картины наполняется чувственными образами, словно оживает, и в воображении возникают запоминающиеся живые представления созданного художником образа.

Таким образом, при интеграции музыки и живописи музыка помогает ребенку почувствовать содержание картины, выполняет компенсаторную функцию, эмоционально увлекая ребенка, погружая его в чувственные образы, побуждающие его к созданию своей картины – к творчеству.

Поэтому мы считаем, что в осуществлении этой интеграции музыке как средству формирования основ художественной культуры детей, как самому «эмоциональному» виду искусства – отводится особая роль.

Понятие «художественная культура детей дошкольного возраста» мы рассматриваем как формируемое интегративное личностное качество, основанное на опыте восприятия и эмоциональной отзывчивости на произведения из фонда культурных ценностей. Характерной особенностью восприятия произведений искусства в дошкольном возрасте является то, что первоначальные впечатления, положительная оценка, необходимая для «присвоения» ценностей культуры, основана на эмоциях, с последующим осознанием художественных впечатлений и проявлениями положительного эмоционально-оценочного отношения к искусству.

Это отношение проявляется в развитии интереса, появлении вкусовых предпочтений, представлений о красоте, активизации творчества в музыкальной и художественной деятельности.

Важнейшим положением учения Л. С. Выготского является его утверждение, что *возрастные возможности ребенка гибки*, что развитие должно быть нацелено не на сегодняшний, а на «завтрашний» день, включать в себя «зону ближайшего развития».

Ученый подчеркивал, что обучение ребенка ведет за собой развитие, поэтому содержание и методы обучения важно отбирать и выстраивать с учетом перспективы развития способностей и индивидуальных возможностей каждого ребенка.

Для формирования основ художественной культуры у ребенка-дошкольника

необходима система установок, способствующих достижению этой цели:

- *аксиологическая* установка – направлена на переживание красоты музыки, произведений изобразительного искусства, поэзии, развитие чувства прекрасного, проявлений эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций;

- *познавательная* установка – направлена на осознание ценности дошедших до нас произведений, средств художественной выразительности, жанра, особенностей мелодики, чувства цвета, композиции и пр. При этом познание произведений искусства должно быть не формальным, а связанным с эмоциональным содержанием;

- *творческая* установка – направлена на выражение художественных впечатлений в творческой деятельности – рисовании, различных уподоблениях характеру музыки, настроению стихотворения (образное слово, музыкально-ритмические импровизации и др.).

Важно, что при интеграции разных видов музыкальной и художественной деятельности (при ведущей роли музыки) происходит удвоение, многократное умножение художественных впечатлений детей.

Яркий эмоциональный отклик детей на музыку, сопереживание окрашивает чувством одновременное восприятие живописи, стихов, характера героев театрализованных игр, музыкальных игр-сказок.

Впечатления от музыки, картины, стихотворения, близкие по эмоциональному содержанию, рождают переживания, способствующие развитию фантазии, воображения. И творческие проявления ребенка, например рисование своей картины, становятся интереснее, ярче.

В педагогической науке и практике отмечается, что для развития детского творчества, например в пении, ребенку нужен эталон, которому он непроизвольно подражает. Если в качестве эталона выступает примитивный напев, данный педагогом, подобным образом будет звучать и мелодия, придуманная и спетая ребенком. Если же в качестве эталона выступает яркий фрагмент музыкального

произведения композитора, то мелодии, сочиненные детьми, намного интереснее. Дети непроизвольно подражают и «перенимают» выразительные средства произведений искусства, затрагивающие их чувства.

Таким образом, развитие творчества детей зависит от содержания образования – от опыта восприятия ценностей культуры. Эталон, образец должен отвечать этому условию – быть ценностным.

Авторская программа О. П. Радыновой «Ребенок в мире прекрасного» [6] и Методическое пособие – четыре альбома, тетради и CD-диски «Слушаем музыку и рисуем» для детей 3–7 лет (в соавторстве с музыкальным руководителем – Н. В. Барышевой и художником – Ю. В. Пановой) [7] опубликованы в издательстве «Русское слово». Они созданы в помощь педагогам и родителям в приобщении детей к искусству, развитию их творческих способностей, формировании основ художественной культуры.

В альбомах представлены репродукции картин знаменитых художников, стихотворения и диски с записями фрагментов музыкальных произведений классики разных эпох, со звучных по эмоциональному содержанию произведениям живописи и поэзии, которые побуждают детей создать свои рисунки.

Опубликованное пособие служит целям накопления ребенком ценностного опыта восприятия искусства, будит воображение для выражения своих впечатлений в творчестве, потому что «этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии» [2, с. 10].

Произведения «высокого искусства» являются высокохудожественными эталонами, помогающими познать возможности выразительных средств живописи, музыки, поэзии, примененных великими художниками, композиторами, поэтами, и пробуждают воображение ребенка для создания своей картины, мелодии. Это очень важно, поскольку, как подчеркивал Л. С. Выготский, «стремление воображения к воплощению – это и есть подлинная основа и движущее начало творчества» [2, с. 34].

Музыкальное произведение, совпадающее с репродукцией картины по эмоциональному

содержанию, сопровождающее ее восприятие и дальнейшее рисование собственной картины ребенком, выполняет функцию эмоционального камертона, «побуждения чувством» к творческой работе ребенка.

Стихотворение, средствами поэтической речи, выразительной интонации читающего его взрослого, близкой по содержанию картине и музыке, также вызывает у ребенка определенную эмоциональную реакцию, помогающую в создании своего рисунка.

Если дети накапливают опыт восприятия искусств – музыки разных эпох, опыт эмоциональной отзывчивости на произведения изобразительного искусства, поэзию в их тесной интеграции и учатся воплощать свои впечатления в творчестве, у них формируются основы художественной культуры – эстетические интересы, вкусы, представления о красоте, развивается воображение и творческое мышление. Ребенок становится более чутким, умным, креативным, интересным человеком, какую бы профессию он ни избрал в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Выготский Л. С.* Психология искусства. Издание пятое. М., 1997.
2. *Выготский Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте. Издание третье. М., 1991.
3. *Теплов Б. М.* Психология музыкальных способностей. М., 2003. 379 с.
4. *Каган М. С.* Избранные труды в VII томах. Т. III: Труды по проблемам теории культуры. СПб.: Петрополис, 2007. 756 с.
5. *Радынова О. П.* Программа «Музыкальные шедевры»: Настроения, чувства в музыке: конспекты занятий с нотным приложением. М.: ТЦ «Сфера», 2020. 206 с.
6. *Радынова О. П.* Ребенок в мире прекрасного: программа художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. М.: Русское слово, 2020.
7. *Радынова О. П., Барышева Н. В., Панова Ю. В.* Слушаем и рисуем музыку: развивающий альбом (4 альбома, тетради и 4 CD-диска для детей 3–7 лет). М.: Русское слово, 2020.

REFERENCES

1. *Vygotskiy L. S. Psikhologiya iskusstva.* Moscow, 1997.
2. *Vygotskiy L. S. Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste.* Moscow, 1991.
3. *Teplov B. M. Psikhologiya muzykalnykh sposobnostey.* Moscow, 2003. 379 p.
4. *Kagan M. S. Izbrannyye trudy v VII tomakh. T. III: Trudy po problemam teorii kultury.* St. Petersburg: Petropolis, 2007. 756 p.
5. *Radynova O. P. Programma "Muzykalnye shedevry": Nastroeniya, chuvstva v muzyke: konspekty zanyatiy s notnym prilozheniem.* Moscow: TTs "Sfera", 2020. 206 p.
6. *Radynova O. P. "Rebenok v mire prekrasnogo": programma khudozhestvenno-esteticheskogo razvitiya detey doshkol'nogo vozrasta.* Moscow: Russkoe slovo, 2020.
7. *Radynova O. P., Barysheva N. V., Panova Yu. V. Slushaem i risuem muzyku: razvivayushchiy albom (4 alboma, tetradi i 4 CD-diska dlya detey 3–7 let).* Moscow: Russkoe slovo, 2020.

Радынова Ольга Петровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры фортепианного искусства, Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке

e-mail: olgaradynova@mail.ru

Radynova Olga P., ScD in Education, Professor, Piano Department, A. Schnittke Moscow State Music Institute

e-mail: olgaradynova@mail.ru

*Статья поступила в редакцию 14.12.2020
The article was received on 14.12.2020*